HISTORICOS / ESPAÑOLA / ARCH-TOP / ELÉCTRICA / BAJOS / HARDWARE

Febrero 2018 · No 31

GUITAR FAIR magazine

out the World of Guitar

LARI BASILIO

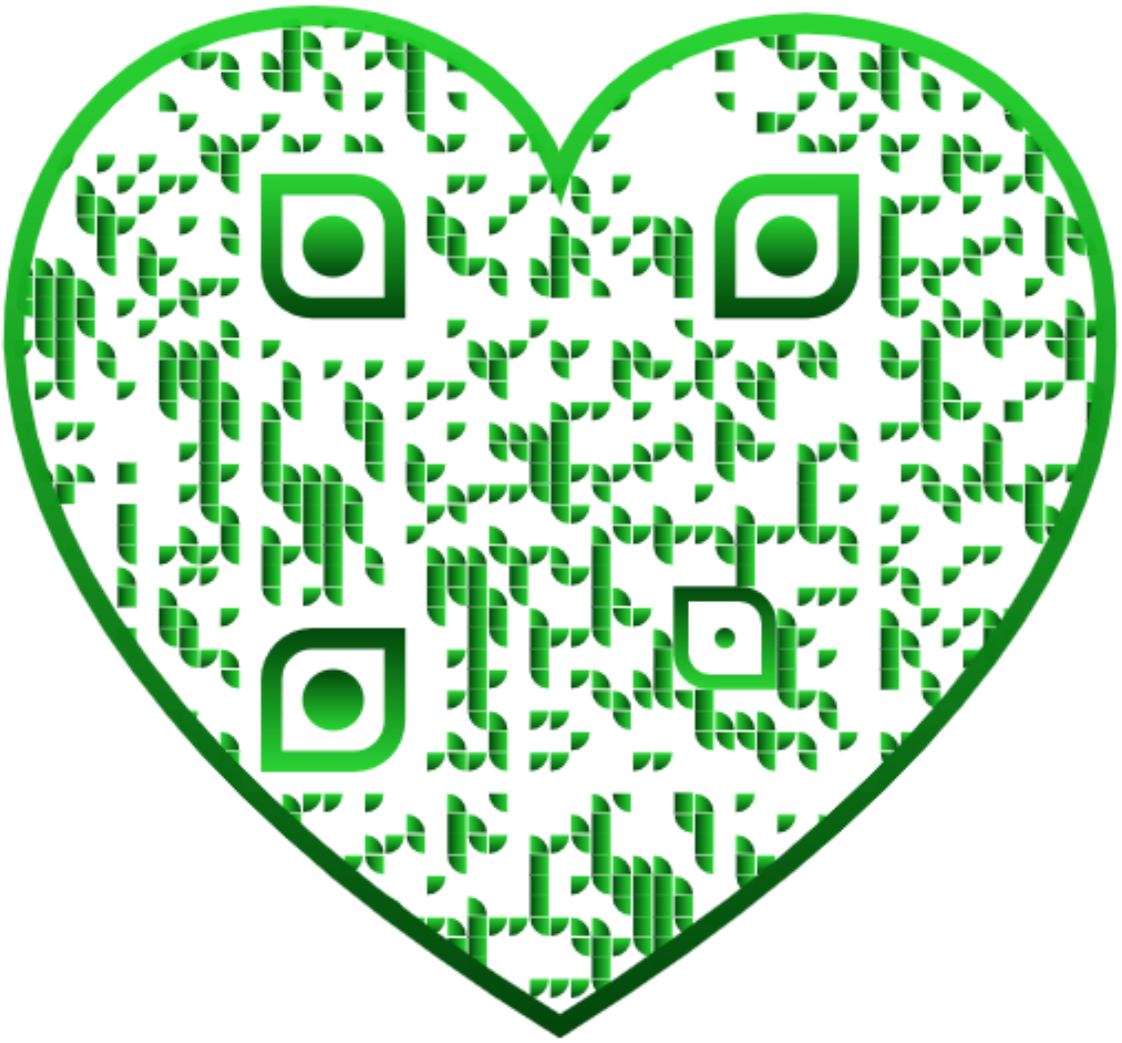
PASIÓN POR ENSEÑAR

&

ESPAÑOLA Mario Aracama

ACÚSTICA Tom Sands

ELÉCTRICA Yanuziello Guitars



IT'S NOT LONG
BEFORE YOU DISCOVER A LUTHIER NEAR YOU
STAY CONNECTED
GUITAR FAIR

GUITAR FAIR MAGAZINE

CONTENIDO

30

LARI BASILIO

Luthiers, Constructores y Profesionales

8 ESPAÑOLA
ARACAMA GUITARS

20 ACÚSTICA
TON SANDS GUITARS

38 ELÉCTRICA
YANUZIELLO GUITARS

30 PROFESIONALES
LARI BASILIO
Pasión por enseñar

Donde las palabras fallan, la música habla

H. C. Andersen

GUITAR FAIR MAGAZINE NO. 31

Febrero 2018 · Año 3 · nº31. CHIEF EDITOR José Luis Mármol. GRAPHIC DESIGN Simon-CPX para Guitar Fair. COLABORADORES JM Gallardo Del Rey, Antonio Fernández Morell, Ovidio López, Paco Seco PORTADA Lari Basilio.

No te pierdas ningún número

SUSCRÍBETE

Recibirás toda la información puntualmente, consejos, reportajes, información relevante, ofertas, etc.

GUITAR FAIR magazine

All about the World of Guitar

WEBSITE

SUBSCRÍBETE EN WWW.GUITARFAIR.NET

Guitarras

Manuel Contreras

desde 1962

C/ Segovia, 57
28005 Madrid
SPAIN
Tel: +34 91 764 93 14
info@manuelcontreras.com

The precious carving in our head. A special order for our next 10th Anniversary Serie Premium
#GuitarrasContreras
#GuitarrasManuelContreras
#GuitarraEspañola #Desde1962
#SpanishGuitars #ContrerasGuitars
#Since1962

www.manuelcontreras.com

diseño: mvetel

ESPAÑOLA

MARIO ARACAMA

> Todo resulta en un generoso sentimiento de conexión y enlace entre pasado y futuro, a la vez que un continuo aprendizaje.

Mario Fernández Aracama
GUITARRAS ARACAMA

mafernanara@hotmail.com
facebook.com/laribasiliomusic

+34 – 678 614 057
Granada – España

En mis influencias más remotas introductorias a la artesanía recuerdo a mi abuelo haciendo barcos asombrosos en miniatura y formas con maderas, más adelante comencé a tallar artilugios de madera con un cuchillo. La música siempre me llamó pero no fue hasta que me hice una guitarra cuando aprendí a tocarla.

Cautivado por la música y la madera comencé a construir guitarras tras descubrir el arte del oficio. Solamente la idea de ocupar mi tiempo de una forma artesanal, haciendo guitarras cada cual única, supuso toda una revelación para mi.

Viviendo en Inglaterra en los años noventa me gradué en TECNOLOGÍA DE INSTRUMENTOS MUSICALES por la LONDON GUILDHALL UNIVERSITY, donde me especialicé en la construcción y análisis de guitarras clásicas y flamencas. Marcaron mi dirección los tradicionales españoles TORRES, SANTOS HERNÁNDEZ, ESTESO, GARCÍA, FLETA, ROMANILLOS, etc...

Con gratos resultados obtenidos, mi inspiración aumentó aún más si cabe tras la asimilación del sentido de la proporción y del comporta-

miento de maderas nobles en la guitarra.

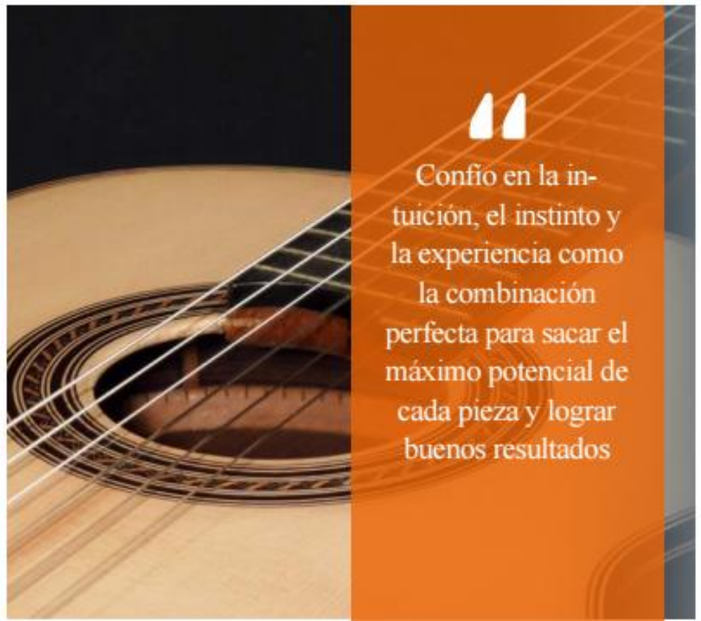
Después, el aprendizaje y el desarrollo de técnicas tradicionales me llevaron a encontrar la pasión por hacer guitarras como una forma de vida.

ESCUELA

Aprendí a hacer guitarras de entre todos aquellos a quienes admiré en mi camino hasta hoy, en especial en mis inicios con DAVE WHITEMAN, mis amigos MICHAEL RITCHIE o JOSÉ VIGIL, y en el taller del maestro ANTONIO MARÍN desde el año 2003.

El gran entorno que ofrece Granada para la guitarra también me ha ayudado enormemente.

Desde el año 2006, he representado numerosas exhibiciones de luthería en ferias de artesanía, construyendo guitarras y otros instrumentos de cuerda. Ocasionalmente recibo alumnos en mi taller para la enseñanza de mis técnicas de construcción y mi modo de ver la guitarra. En este espacio compartido yo integro ideas propias a las técnicas más tradicionales. También me gusta hablar sobre guitarras y obtener otros puntos de vista sobre la realización de tareas o enfoques diferentes. Todo resulta en un generoso sentimiento de conexión y enlace entre pasado y futuro, a la vez que un continuo aprendizaje.



> Confío en la intuición, el instinto y la experiencia como la combinación perfecta para sacar el máximo potencial de cada pieza y lograr buenos resultados

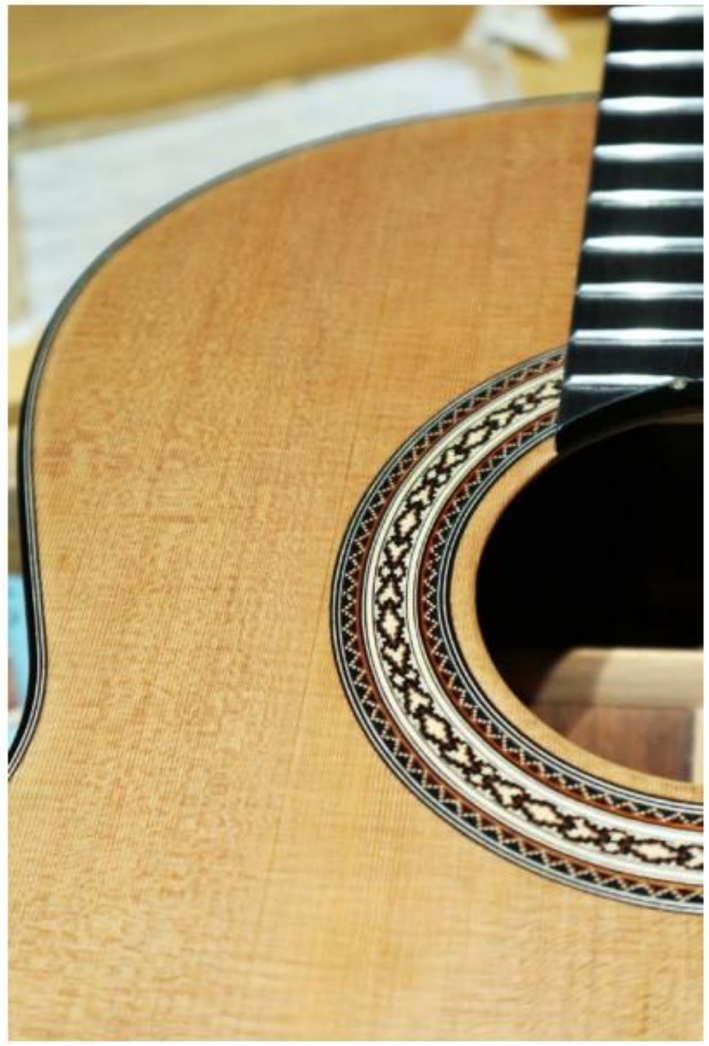
En el año 2017, quedé finalista en el primer certamen de construcción de guitarras Antonio Marín, celebrado en Granada.

INSTRUMENTOS

Construyo unas seis guitarras clásicas y flamencas al año con maderas de la más alta calidad, rigurosamente seleccionadas y secadas con un mínimo de diez años.

De entre todas, me gustan las coníferas y algunas dalbergias (palosantos), que parecen tener las propiedades tonales que prefiero. En los modelos con tiros de cuerda de 640, 650 y 660mm, aplico en cada caso el reajuste de la plantilla y la compensación en los huesos de cejilla y puente. También hago el modelo de construcción con el diapasón elevado para facilitar el acceso a los trastes más altos.

> Quedo agradecido a los músicos profesionales, estudiantes y entusiastas por manifestar su deleite a bordo de mi guitarra.



Trato de hacer una guitarra ligera y vibrante, basada en la tradición de Torres, espontánea y sutil en su reacción al ser tocada, con un amplio espectro de colores tímbricos donde el guitarrista podrá encontrar su campo de juego. En la tapa suelo usar una disposición mínima de varetas en abanico, condicionando la madera según su necesidad para obtener la menor masa posible con una estructura estable y en vibración máxima. Para ello considero de vital importancia el uso de pegamentos ancestrales como es la cola caliente de origen animal y las adecuadas partículas de agua en el aire del taller. Rea-

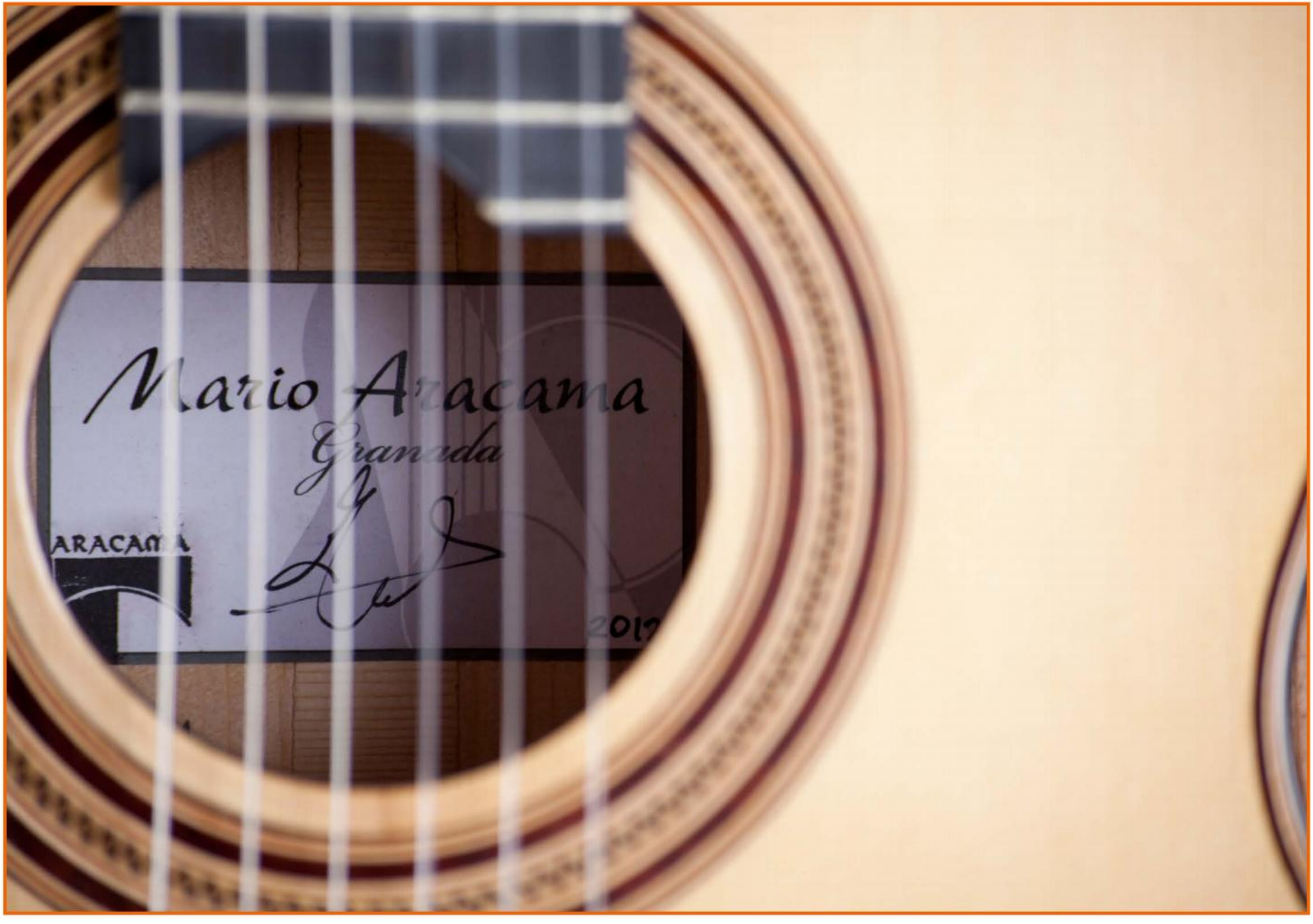
lizo una guitarra rígida en su construcción, pero a la vez elástica, que me hace sentir que será un instrumento razonablemente duradero en el tiempo, si es bien cuidado y sin sufrir accidentes. Confío en la intuición, el instinto y la experiencia como la combinación perfecta para sacar el máximo potencial de cada pieza y lograr buenos resultados.

LA DIFERENCIA

Si hay algo en que coincide aquel que prueba mis guitarras es que aparte de lo extremadamente cómodas que son, bien pueden valer para tocar música clásica y flamenca. Obviamente la acción y puesta a punto en ambos tipos de guitarra difiere, además de pequeños detalles de grosores, densidades y localizaciones...; pero todas ellas tienen en común un sonido abierto, potente, claro y equilibrado entre sus voces.

Cada una de mis guitarras tiene un diseño estético único, y me esmero con entusiasmo en elaborar rosetas diferentes, con mosaicos, trenzados de espigas o incrustaciones... a juego con las maderas, perfiles y demás detalles. Suelo poner cuerdas DADDARIO o SAVAREZ y los clavijeros que más utilizo son GOTOH y RUBNER, para los instrumentos en los que no tengo pedidos de elecciones concretas.

DÓNDE

El mejor plan para probar mis guitarras es venir directamente con cita previa a mi taller. Trabajo en un tranquilo valle de exuberante vegetación en las Alpujarras de Granada, aquí encuentro el lugar idóneo para la construcción de mis guitarras. También es posible encontrar mis instrumentos en alguno de mis distribuidores anunciados en mi página web. GUITAR SALON, CASA LUTHIER y GUITARRAS DE LUTHIER.

Mario Aracama
Granada
ARACAMA
2017

ESTUDIOS DE CONCIERTO

by Gallardo Del Rey

disponibles también online

www.gallardodelrey.com

UYAGUARI
WEBSITE

TOM SANDS GUITARS

MINIMALISTA Y REFINADO

Siempre he sido un creador, de una u otra manera, mi abuelo fue el catalizador para que comenzara a explorar el trabajo con la madera.

Era lo que se llamaría la vieja escuela, el tipo de persona que podría reparar casi cualquier cosa con cuerdas y la cantidad correcta de determinación. Durante la mayor parte de mi juventud montamos proyectos juntos, y durante mi época en la escuela secundaria ya había acumulado una modesta colección de herramientas.

TOM SANDS GUITARS
Tom Sands luthier

tomsandsguitars.com
facebook.com/tom.sands.guitars

WEBSITE

INICIO

Fue en esa época, con 16 o 17 años, cuando nació mi pasión por la guitarra y la luthería. Debió coincidir cuando mi mejor amigo me pidió ayuda con su proyecto de tecnología de diseño en el último año de estudios. Quería construir un bajo eléctrico y me ofreció clases de guitarra a cambio de mi ayuda para construirlo. No tenía idea de en qué me estaba metiendo y cómo cambiaría el curso de mi vida 15 años después. Fuimos al almacén de madera, compramos lo que pensamos que era una nogal bonita (resultó ser Padauk africano...), canibalizamos una guitarra de segunda mano para piezas y nos pusimos a trabajar, diseñando, pegando, tallando, volviendo a encolar y después de algunos meses de actividad extracurricular, montamos un bajo eléctrico bastante sorprendente, aunque un tanto distorsionado proporcionalmente pero en pleno funcionamiento. Fue la chispa que lo inició todo.

No tenía ni idea de cómo convertirme en un constructor de guitarras o incluso si me podía ganar la vida con eso. La idea de un "luthier profesional" era completamente abstracta para mí. Hacer y diseñar cosas fue mi principal pasión, así que fui a estudiar DISEÑO DE PRODUCTO en la GLASGOW SCHOOL OF ART.

Después de graduarme, pasé un tiempo trabajando en la industria del mobiliario a medida. Fue aquí donde finalmente perfeccioné mis habilidades como carpintero de precisión, pero después de seis años comencé a sentirme desconectado de mi oficio. Al final de cada proyecto me sentía un poco vacío, pasaba horas obsesionándome neuróticamente por cada detalle, vertiendo mi alma en cada proyecto solo para verlo envuelto en espuma, empacado en una caja y enviado para que nunca más lo volviese a ver.

Decidí que iba a

hacer una especie de peregrinación. Escribí a los mejores artesanos, creadores, diseñadores, artesanos de todo el mundo, personas a quienes respeté y admiré por su creatividad, ingenio, detallistas de gran diseño. Uno de los Maestros que incluí en la lista de personas con las que me puse en contacto fue ERVIN SOMOGYI en Oakland, California. Ervin es posiblemente el padre de la guitarra acústica moderna. Durante los últimos 50 años, ha revolucionado la industria desde su modesto taller en el área de Temescal en North Oakland.

Después de un breve intercambio de correos electrónicos, Ervin me invitó a una entrevista para un puesto como aprendiz. Tomé un pequeño rollo de herramientas de cinceles y un avión y pasé dos semanas en su taller, comenzando a las 6 de la mañana, trabajando durante el día y durmiendo en el piso del taller, realizando todo tipo de pruebas de habilidades y ejercicios de resolución de problemas. Al final de las dos semanas Ervin me llevó a dar un paseo por los alrededores de Berkeley, mientras hablábamos de la vida y su carrera en lutherie, casualmente se sumó a la conversación el que le gustaría que me mudara a California y comenzara a trabajar allí, tan pronto como sea posible. Este fue el momento en que sentí que mi pasión por la luthería realmente explotaba, cuando se hizo evidente que realmente podía hacer que fuera mi trabajo.

INSTRUMENTOS

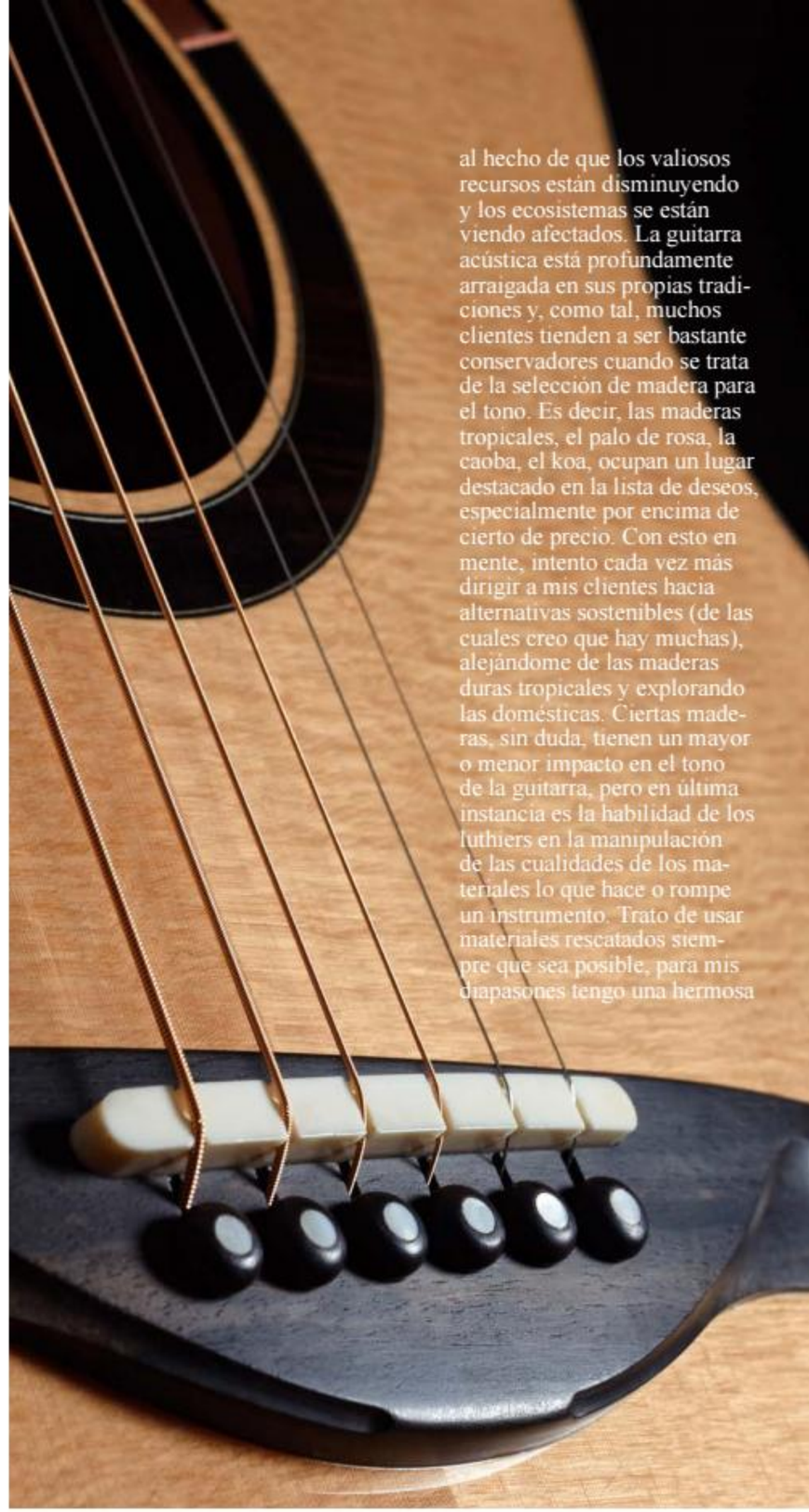
Construyo guitarras acústicas de cuerda de acero para el guitarrista fingerstyle moderno.

CARACTERÍSTICAS

Construyo mucho al *"estilo Somogyi"*. Es decir, que están construidas muy ligeramente para ser tan receptivas como sea posible, el sonido casi debería surgir de la caja de resonancia. Los métodos de Ervin para expresividad sonora de la guitarra son el núcleo de todo lo que hago. Estéticamente, tomé las claves del diseño automotriz, la arquitectura moderna y el diseño de joyas. Como resultado, mi trabajo se vuelve cada vez más minimalista y refinado con un enfoque en la belleza inherente de los materiales que uso. Prestar atención a la textura, el color y el acabado de la superficie y lograr que sea perfecto puede ser tan poderoso como una incrustación realmente sofisticada, me encanta el desafío de mantener las cosas simples, restringir las paletas.

MATERIALES

Este es un tema de exploración realmente interesante para mí en este momento. Mi experiencia en diseño siempre se ha orientado hacia la sostenibilidad. Siento que la industria está comenzando a cambiar en esta dirección, en especial recientemente con las nuevas regulaciones de la CITES sobre las exportaciones de palo de rosa. Creo que es realmente importante que prestemos atención a las advertencias, que prestemos atención al hecho de que los valiosos recursos están disminuyendo y los ecosistemas se están viendo afectados. La guitarra acústica está profundamente arraigada en sus propias tradiciones y, como tal, muchos clientes tienden a ser bastante conservadores cuando se trata de la selección de madera para el tono. Es decir, las maderas tropicales, el palo de rosa, la caoba, el koa, ocupan un lugar destacado en la lista de deseos, especialmente por encima de cierto de precio. Con esto en mente, intento cada vez más dirigir a mis clientes hacia alternativas sostenibles (de las cuales creo que hay muchas), alejándome de las maderas duras tropicales y explorando las domésticas. Ciertas maderas, sin duda, tienen un mayor o menor impacto en el tono de la guitarra, pero en última instancia es la habilidad de los luthiers en la manipulación de las cualidades de los materiales lo que hace o rompe un instrumento. Trato de usar materiales rescatados siempre que sea posible, para mis diapasones tengo una hermosa



caoba brasileña que proviene de una gran escalera antigua. Para mis cajas de resonancia he usado abeto de durmientes de ferrocarril. Recientemente, incluso obtuve palisandro de una vieja caja de piano.

LA DIFERENCIA

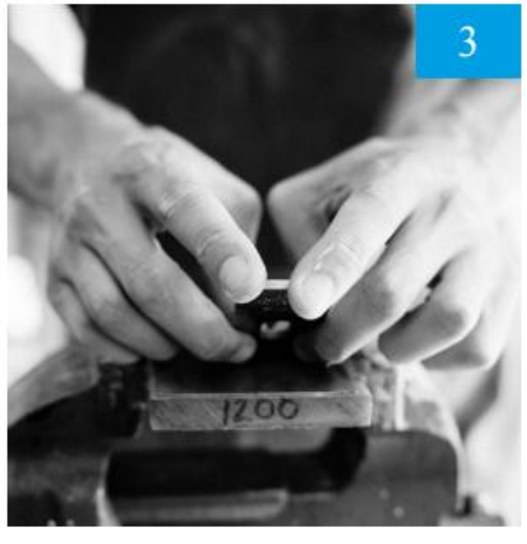
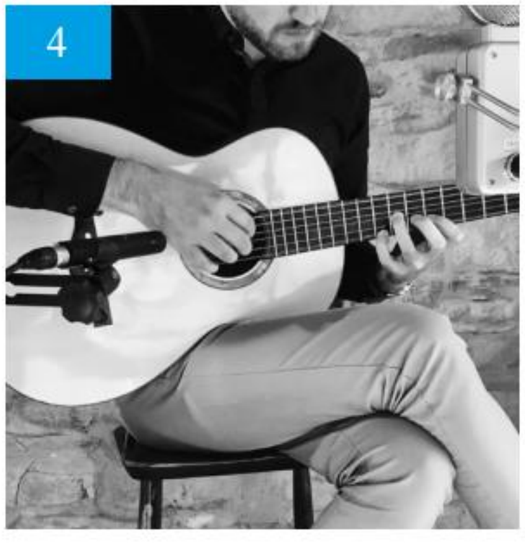
Mis clientes tienden a ser guitarristas *fingerstyle*, que quieren una guitarra que responda al máximo con un amplio rango dinámico. Es importante recordar que describir el sonido o el tono es como tratar de describir el color, no existe un vocabulario universal, por lo que me resulta más útil hablar en términos de respuesta, cómo se sostiene en una guitarra, cómo se proyecta, cómo son los agudos, cuánto tiempo tarda en decaer la nota fundamental. Recuerde también que todos tienen una percepción del sonido diferente, sin mencionar que es completamente subjetiva. En definitiva, la guitarra es una herramienta para la autoexpresión, mis clientes están buscando esa embarcación, algo

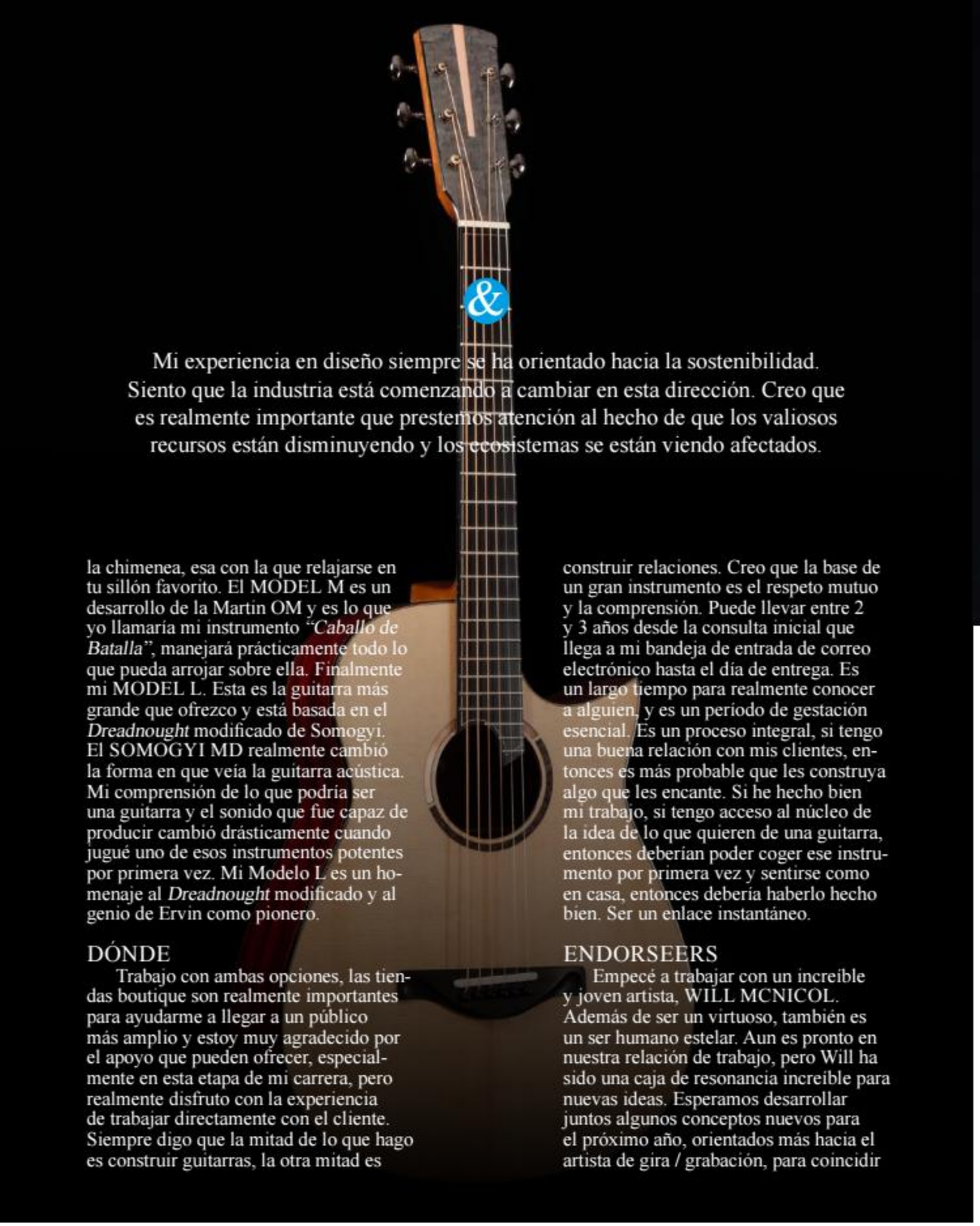
que les puede ayudar a sacar ideas de la cabeza y convertirlas en música. Entonces se trata de facilitar eso, aumentar la creatividad y la expresión, idealmente con una enorme sonrisa en su rostro.

MODELOS

Actualmente ofrezco tres modelos, el MODEL S, una guitarra de 12 trastes, pequeña y de corta escala, que está diseñada para ser sumamente cómoda, con un sonido dulce y al mismo tiempo podertener la capacidad de proyectar y llenar una habitación. Me gusta pensar en esto como una guitarra nocturna junto a

> Es la habilidad de los luthiers en la manipulación de las cualidades de los materiales lo que hace o rompe un instrumento.





Mi experiencia en diseño siempre se ha orientado hacia la sostenibilidad. Siento que la industria está comenzando a cambiar en esta dirección. Creo que es realmente importante que prestemos atención al hecho de que los valiosos recursos están disminuyendo y los ecosistemas se están viendo afectados.

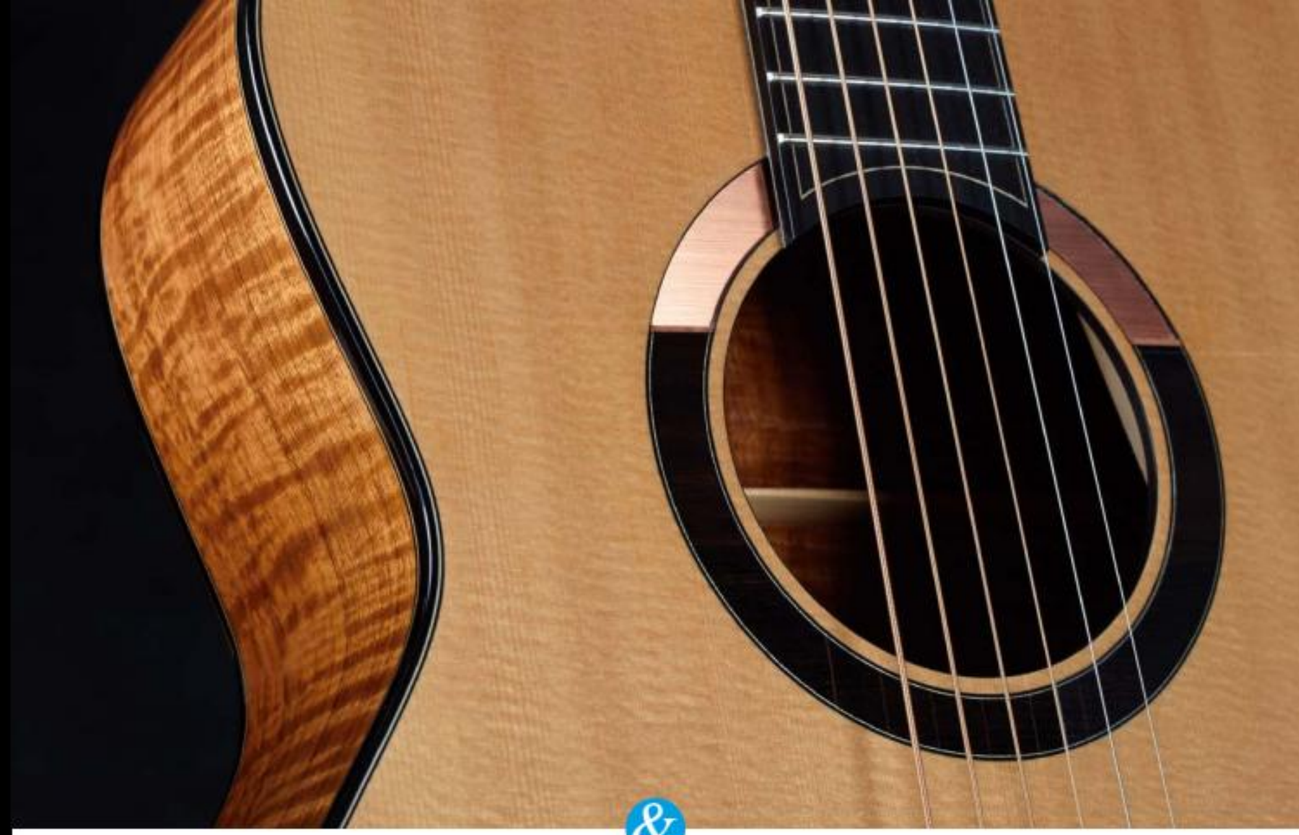
la chimenea, esa con la que relajarse en tu sillón favorito. El MODEL M es un desarrollo de la Martin OM y es lo que yo llamaría mi instrumento *"Caballo de Batalla"*, manejará prácticamente todo lo que pueda arrojar sobre ella. Finalmente mi MODEL L. Esta es la guitarra más grande que ofrezco y está basada en el *Dreadnought* modificado de Somogyi. El SOMOGYI MD realmente cambió la forma en que veia la guitarra acústica. Mi comprensión de lo que podría ser una guitarra y el sonido que fue capaz de producir cambió drásticamente cuando jugué uno de esos instrumentos potentes por primera vez. Mi Modelo L es un homenaje al *Dreadnought* modificado y al genio de Ervin como pionero.

DÓNDE

Trabajo con ambas opciones, las tiendas boutique son realmente importantes para ayudarme a llegar a un público más amplio y estoy muy agradecido por el apoyo que pueden ofrecer, especialmente en esta etapa de mi carrera, pero realmente disfruto con la experiencia de trabajar directamente con el cliente. Siempre digo que la mitad de lo que hago es construir guitarras, la otra mitad es construir relaciones. Creo que la base de un gran instrumento es el respeto mutuo y la comprensión. Puede llevar entre 2 y 3 años desde la consulta inicial que llega a mi bandeja de entrada de correo electrónico hasta el día de entrega. Es un largo tiempo para realmente conocer a alguien, y es un período de gestación esencial. Es un proceso integral, si tengo una buena relación con mis clientes, entonces es más probable que les construya algo que les encante. Si he hecho bien mi trabajo, si tengo acceso al núcleo de la idea de lo que quieren de una guitarra, entonces deberían poder coger ese instrumento por primera vez y sentirse como en casa, entonces debería haberlo hecho bien. Ser un enlace instantáneo.

ENDORSEERS

Empecé a trabajar con un increible y joven artista, WILL MCNICOL. Además de ser un virtuoso, también es un ser humano estelar. Aun es pronto en nuestra relación de trabajo, pero Will ha sido una caja de resonancia increible para nuevas ideas. Esperamos desarrollar juntos algunos conceptos nuevos para el próximo año, orientados más hacia el artista de gira / grabación, para coincidir con el lanzamiento de su nuevo álbum y gira de apoyo.



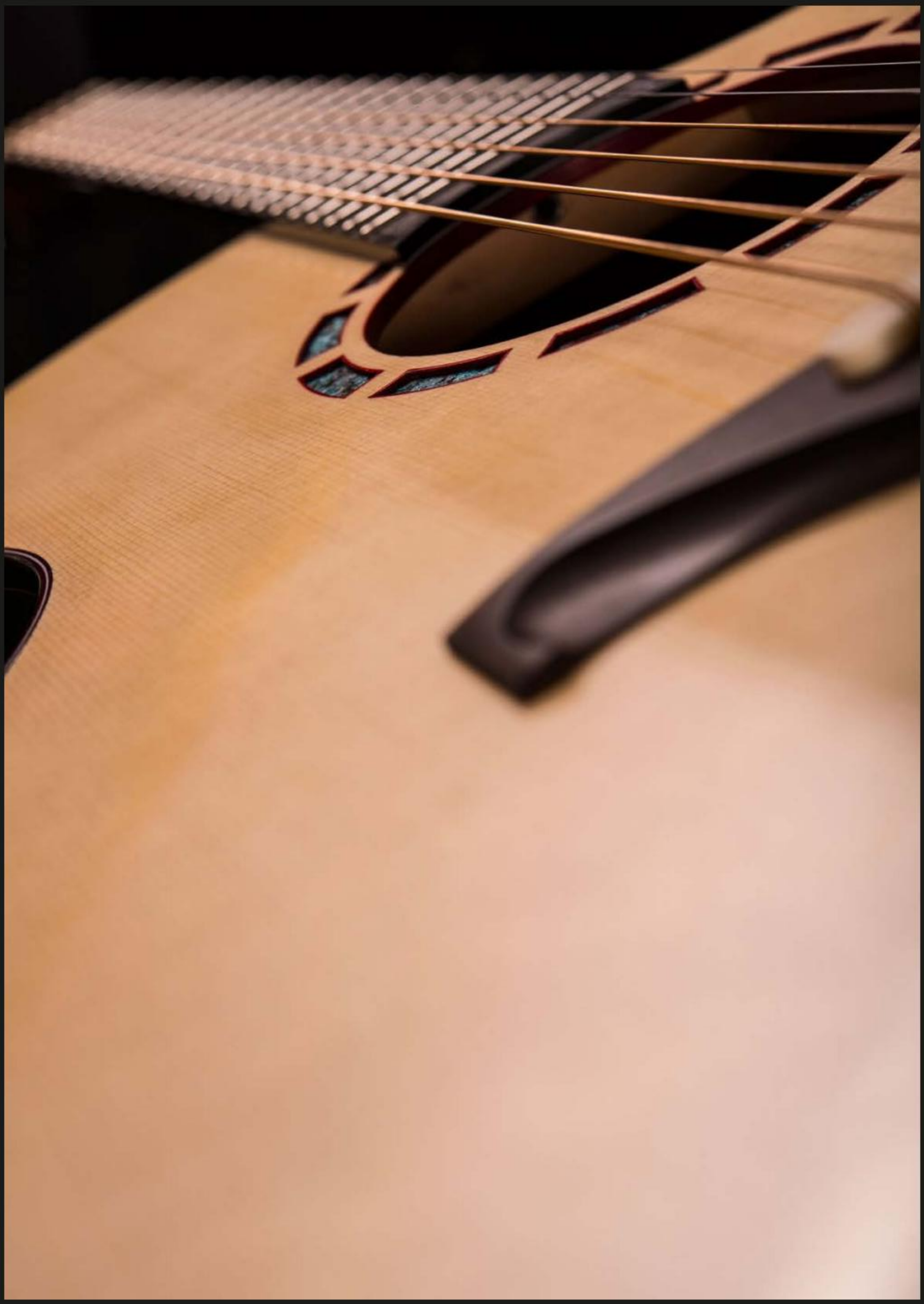
Prestar atención a la textura, el color y el acabado de la superficie y lograr que sea perfecto puede ser tan poderoso como una incrustación realmente sofisticada.

OTROS

Hay muchos que podría mencionar, pero hay dos que siempre me vienen al instante. En primer lugar, MICHI MATSUDA, un compañero graduado de Somogyi, ha reescrito el libro de texto sobre lo que una guitarra puede encarnar. No conozco a nadie que no esté inspirado por él, él es un maestro por derecho propio, en lo que a mí respecta, está operando en un ámbito completamente diferente, así es el calibre de su creatividad, ingenioso diseño e innovación. KEN PARKER es otro, él ha tenido un gran impacto en mí. Una vez más, él es un verdadero pionero,

> Ervin me invitó a una entrevista para un puesto como aprendiz. Tomé un pequeño rollo de herramientas de cinceles y un avión y pasé dos semanas en su taller

su estilo es creativo y analítico hasta el más mínimo detalle. Él es exigente sobre la optimización de cada componente de sus archtops, nada es superfluo. Lo que me encanta de su trabajo es que este enfoque crea su propia estética, hay muy poco ornamento aplicado, simplemente porque no es necesario que exista, la belleza proviene de la destilación de la forma que sigue la función, hay belleza en su honestidad, en es pureza.



LARI BASILIO

facebook.com/laribasiliomusic
youtube.com/user/larissabasilio
instagram.com/laribasilio

laribasilio@laribasilio.com

PROFESIONALES

LARI BASILIO

Con varias grabaciones tanto en CD como DVD, y habiendo ganado elinstrumental category of the Samsung E-Festival in 2014, actualmente mantiene una constante actividad en la enseñanza online.

Es poseedora de una gran técnica, aunque su aspecto más melódico fluye con gran naturalidad. No son pocos los que piensan que está llevando a la guitarra eléctrica en una nueva dirección.

Mi intención es compartir mi visión y enfoque del instrumento, y las diferentes técnicas para abrir nuevos caminos en la guitarra.

PHOTO: Rick Costa

EN TU FAMILIA, NO ERES TÚ EL ÚNICO MÚSICO, ¿VERDAD?

¡Sí! Mi familia está formada, básicamente, por músicos y abogados. La mayoría de nosotros somos ambos.

Mi padre es abogado, pero le encanta cantar y escribir sus propias canciones, luego, y gracias a él, mi casa siempre ha tenido un ambiente muy musical. Me enseñó los primeros acordes en la guitarra acústica, que fueron suficientes para hacer que quisiera estudiar más y más este instrumento, y luego, pasar a la guitarra eléctrica.

También fui a la escuela de leyes en Brasil, pero la música siempre ha sido mi pasión, así que nunca he dejado de buscarla. Mi hermano JOE BASILIO es también otro músico de la familia. Es un gran guitarrista y también desarrolla su trabajo instrumental de autor.

A LO LARGO DE TU CARRERA HAS TENIDO DIFERENTES MAESTROS. ¿QUÉ DESTACARÍAS DE ELLOS?

Durante toda mi vida he estudiado

música. El primer instrumento que estudié fue el órgano, luego uno de mis profesores de órgano tuvo un papel muy importante en cuanto a mi conocimiento teórico. Otro que puedo destacar es uno de los maestros más recientes con los que he estudiado. Un intérprete de jazz llamado DJALMA LIMA, que tiene un enfoque increible desde el instrumento, y me dio una nueva visión sobre varios aspectos relacionados con la guitarra.

TÚ ERES UNA MÚSICO MUY VERSATIL. ¿EN CUÁL DE TODAS ESAS LÍNEAS SIENTES QUE TE DESARROLLAS MEJOR COMO MÚSICO?

¡Gracias!:) Me encanta escribir música. Me encanta crear nuevas canciones, melodías y desarrollar nuevas ideas. Creo que eso es lo más fascinante en la música para mí en este momento.

> Gracias a mi padre, mi casa siempre ha tenido un ambiente muy musical.

¿QUÉ GUITARRAS Y HARDWARE USAS NORMALMENTE?

En este momento, mi guitarra principal es una CLASSIC T ANTIQUE DE SUHR GUITARS, pero también toco STRATOCASTERS, GIBSON LES PAUL y GUILD como guitarra acústica. Acerca de los pedales, cambia dependiendo del concierto, o mi estado de ánimo (risas). Pero entre todos los que tengo, algunos de los que uso son GNI MUSIC, SUHR y JHS. Mis cuerdas son las NIG/GNI MUSIC, .010 GAUGE.

ERES UNA GUITARRISTA MUY POPULAR EN LAS REDES SOCIALES. ¿CÓMO ORGANIZAS TUS ACCIONES DE MARKETING ONLINE?

Las redes sociales han sido muy importantes para desarrollar mi carrera. Desde el principio he estado invirtiendo en ello, no solo musicalmente, sino también visualmente, con excelentes profesionales con los que trabajar para tener un buen resultado en general. Una vez que el mundo online de hoy es muy visual, crear una buena imagen es muy importante. Siempre quiero asegurarme de tener un contenido de alta calidad para presentar a quienes me miran y escuchan.

HÁBLANOS SOBRE TUS CURSOS ONLINE PARA GUITARRISTAS. ¿CUÁL ES LA INTENCIÓN? ¿A QUIENES VA DESTINADO? Y ¿PARA A NIVEL ESTÁ PROPUESTO?

> Mi familia está formada, básicamente, por músicos y abogados.

Tengo algunas lecciones y clases magistrales disponibles en Jamtrackcentral.com. En general, mi enseñanza está dirigida a cualquier nivel de guitarristas. Mi intención es compartir mi visión y enfoque del instrumento, y las diferentes técnicas para abrir nuevos caminos en la guitarra, y también ayudarlos a encontrarse como guitarristas.

¿DÓNDE PUEDEN IR LOS INTERESADOS EN TUS CURSOS?

Pueden encontrar mis lecciones en https://jamtrackcentral.com/store/artist/lari-basilio/
Además, en mi sitio web pueden encontrar todo sobre mí: http://www.laribasilio.com

QUE NUEVOS PROYECTOS ESPERAN EN TU PROXIMA AGENDA?

Aun mantengo actividades con dos de mis grabaciones. Una de ellas es el EP *"Lari Basilio"*, lanzado en 2012. El otro es un CD y DVD llamado *"The Sound Of My Room"*, que se lanzó en 2015. Ambos están disponibles en todas las tiendas digitales y se pueden encontrar copias fisicas en mi tienda web: http://www.newwwalkproducoes.com.br/loja

Ahora, además de nuevas lecciones y clases magistrales, estoy trabajando en mi nuevo álbum, que estoy planteando lanzarlo en 2018. ¡Me cuesta esperar para compartir más noticias sobre esto con vosotros! asi que ¡Mantenerse al tanto!

¿CUÁNDO PODREMOS DISFRUTAR DE TU PRESENCIA EN LATINO AMÉRICA Y ESPAÑA?

Una gira es el otro gran objetivo para este 2018. Estoy planeando salir de gira tan pronto como salga mi nuevo álbum y, por supuesto, estaré en Latinoamérica y España.

TRES GUITARRISTAS CLÁSICOS Y TRES ACTUALES

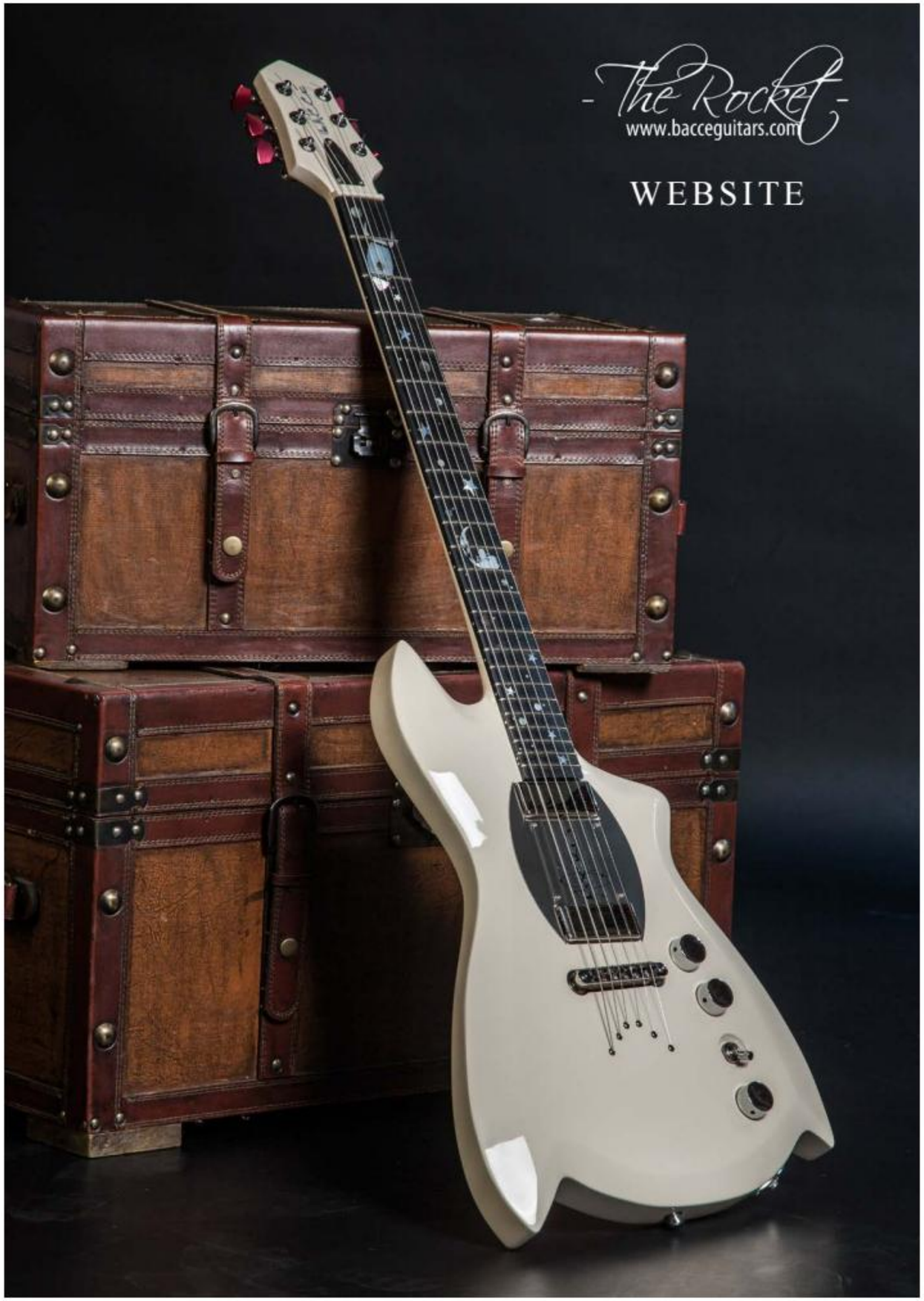
Como clásicos nombraria a ANDY TIMMONS, GEORGE BENSON y RICHIE KOTZEN. Y como actuales a JOHN MAYER, MARK LETTIERI y JOE BASILIO. Gracias.

GUITARblog

Amplificadores
Estuches
Barnices
Cuerdas
Maderas
Española
Eléctrica
Flamenca
Acústica
Pedales
Cables
Herramientas
Clavijeros
Partituras
Cursos
Bajo
Timple
Bandurria
Ukelele
Vihuela
Tiorba

5 cosas que no puedes olvidar
antes de un concierto

6 consejos para tus primeras citas
en un estudio de grabación

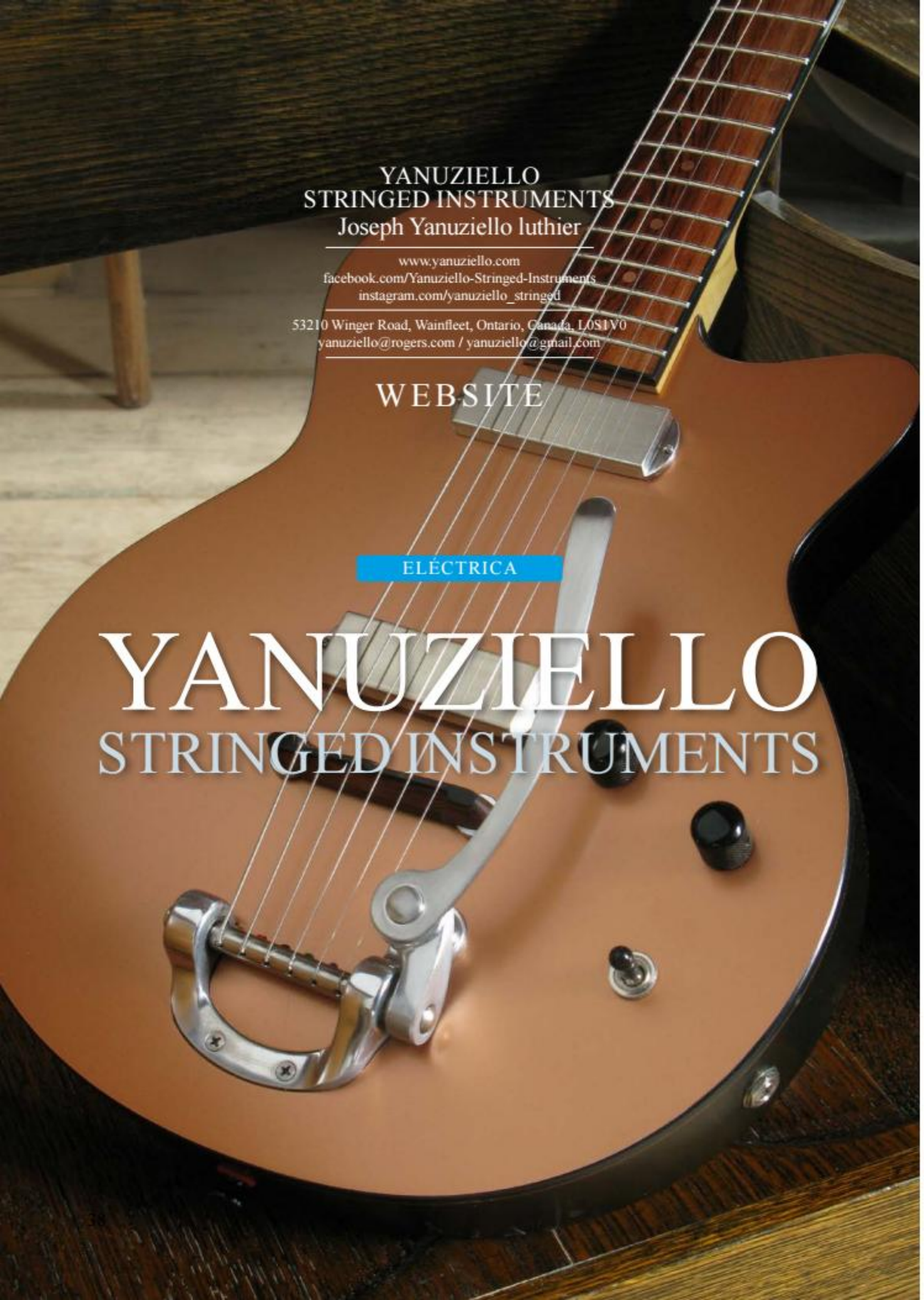


No te pierdas ningún número

SUSCRÍBETE

GUITAR FAIR
magazine
All about the World of Guitar

SUBSCRÍBETE EN WWW.GUITARFAIR.NET



Recuerdo haber escuchado la colección de discos de mi hermana mayor cuando tenía alrededor de 13 años. Cada vez que ella me lo permitía, tocaba sus 45's y LP's. Esto fue alrededor de 1963, y uno de mis favoritos fue GREEN ONIONS de BOOKER T AND THE MG'S, casi me cansé de aquel Mini LP. Lo que se me quedó grabado fue la parte de la guitarra, me encantó ese sonido... Más tarde descubrí que era STEVE CROPPER. Los otros artistas que me llamaron la atención fueron los HERMANOS EVERLY. Además de su gran armonía en el canto, me gustó la rítmica que tenían con la guitarra acústica, que realmente impulsaban la música.

Por esa época, las bandas de invasión británica aparecieron en la televisión estadounidense, shows como SHINDIG y HULLABALOO presentaron nuevas bandas y sus discos estuvieron disponibles para los adolescentes como yo. Escuché a los YARDBIRDS, los

ANIMALS, los HOLLIES, etc. Todas las bandas de la época tenían partes de guitarra eléctrica con un gran sonido. Me producción una completa atracción, ya que aquello era completamente nuevo para mí y para el resto.

Cuando tenía dieciséis años compré mi primera guitarra, una guitarra HARMONY de finales de los 50, que todavía la tengo. Pagué $25 por aquello en una tienda de segunda mano. Para mí fue un objeto fascinante, y esa guitarra, pobre, sufrió mientras la desarmaba una y otra vez, la volvía a pintar, cambiaba de hardware, etc... todo a fin de descubrir cómo funcionaba. Sobrevivió y me enseñó mucho sobre cómo funciona una guitarra.

INICIO

Soy un luthier autodidacta, más allá de mis experiencias tocando mi Harmony eléctrica, y construí mi primera guitarra en 1978-79. Después de graduarme

en la escuela de arte, en 1975, decidí dedicarme a la carpintería. Anteriormente, ya había tenido experiencia trabajando en verano como carpintero en la construcción, y en aquel momento me pareció ser una forma más tangible de ganarme la vida frente a tratar de vender una pintura o una serigrafía.

Ya había estado tocando la guitarra durante varios años, y tuve la idea de probar y construir una guitarra con las habilidades de carpintería que había adquirido.

No habían cursos ni información de Internet en aquel entonces, y el único libro que pude encontrar fue el libro de IRVING SLOANE "*CÓMO CONSTRUIR UNA GUITARRA DE CUERDAS DE ACERO*". Lo leí y volví a leer decenas de veces hasta que tuve el coraje de comprar unas pocas maderas y a probar.

Me llevó cerca de dos años completarla, y para mi sorpresa al encordarla aquello realmente funcionaba, y además tenía un tono decente.

INSTRUMENTOS

Construyo muchos tipos y estilos diferentes de instrumentos acústicos y eléctricos.

El tipo de instrumentos que he estado construyendo a lo largo de los años han sido inspirados por la música que escucho.

Delta blues, ragtime, early jazz, country y bluegrass han tenido una gran influencia en mis opciones de construcción. Músicos como RY COODER, DAVID LINDLEY, LEO KOTTKE, DJANGO, JIMI HENDRIX, JEFF BECK, DOC WATSON Y MERLE TRAVIS han dejado su huella en mí.

> Muchos constructores y fabricantes de guitarra me han inspirado a lo largo de los años.

Empecé con una construcción de tapa plana y la siguiente guitarra era una *archtop* acústica de 16". En 1982 diseñé y construí mi primera guitarra eléctrica, que todavía sigo manteniendo aquel modelo, aunque he realizado algunos cambios estéticos y estructurales.

En 1992 comencé a construir guitarras con resonador con cuerpo de madera, y a partir de ahí agregué la acústica de estilo *lap* de Hawai. En poco tiempo decidí agregar instrumentos de la familia de las mandolinas eléctricas, así como bajos eléctricos, barítonos y lap steels, además de la acústica *flat top*.

CARACTERÍSTICAS

Lo que principalmente estoy construyendo estos días y lo que parece estar en demanda son mis guitarras eléctricas. El diseño que se me ocurrió en 1982 es visualmente muy similar, y desde entonces he hecho modificaciones importantes.

En 1995, expuse en el show NAMM de Nashville y decidí realizar algunas guitarras eléctricas, un par de instrumentos resonadores, ambos de cuello cuadrado y cuello redondo. Para este espectáculo diseñé y construí mi primera mandolina eléctrica de ocho cuerdas. Estaba basado en mi diseño de guitarra eléctrica.

Hasta ese momento, había estado usando hardware y pastillas comunes,

así que decidí diseñar y construir mis propios puentes y pasti-llas para los instrumentos eléctricos.

Fue en ese momento cuando decidí hacer mis instrumentos eléctricos huecos, todavía mantenían la misma imagen, pero los ahuequé y dejé la madera en el puente y en la articulación del cuello. Se volvieron mucho más ligeros y resonantes.

Le pedí a LINDY FRALIN que me enrollara unas bobinas individuales del estilo *Dearmond* de los años 50, hice las cubiertas de metal para ellas y el puente combinado de latón cromado. Lindy todavía sigue haciendo estas mismas pastillas para mí.

Ahora tenía algo que era único y tenía un tono similar al de mi primera Harmony eléctrica.

Siempre me gustó el tono de Harmony, pero no funcionó tan bien, así que mi nueva electricidad tenía ese tono, esa vibra, pero tocaba con precisión y tenía una calidad de construcción mucho más alta.

Para resumir las características de todos mis instrumentos, diría que son de inspiración vintage con atributos de toque funcionales y modernos.

MATERIALES

Para mis eléctricas utilizo caoba, arce estampado, ébano, abeto, koa, aliso, y otras maderas exóticas como opción aparte. Ofrezco muchos acabados opacos, traslúcidos y translúcidos.

Para las acústicas utilizo madera de caoba, palo de rosa, koa, adirondack y sitka, ébano y arce. También hago muchos de mis hardwares y partes con Ivoroid y celuloide de tortuga. Para las partes metálicas utilizo material sólido de latón y láminas, así como aluminio y acero inoxidable.

> El tipo de instrumentos que he estado construyendo a lo largo de los años han sido inspirados por la música que escucho.

LA DIFERENCIA

Lo que atrae a los guitarristas a mis instrumentos es una combinación del peso, con un promedio de 5.5 libras, el tono resonante acústico hueco y el hecho de que no se parecen a otras marcas reconocibles.

Las pastillas de bobina simple ancha directamente en la parte superior del cuerpo hueco producen un tono redondo y cálido, casi acústico en su sonido. Encajan perfectamente entre el sonido brillante y estridente de una guitarra de estilo FENDER y el sonido grueso y oscuro de las guitarras con pastillas HUMBUCKING.

Creo que el hardware también es

> Lo que atrae de instrumentos es una combinación del peso, el tono resonante acústico hueco y el hecho de que no se parecen a otras.

una atracción, todo está hecho a medida aquí en mi tienda, y ofrezco muchas opciones diferentes de puentes en los instrumentos eléctricos.

También me comentan que mis eléctricas no se comportan mal en la carretera, se mantienen afinadas y rara vez necesitan que les hagan algo. Después de todo, las guitarras son herramientas de oficio para los músicos profesionales, y la fiabilidad es una ventaja.

MODELOS

Aquí os doy una lista de lo que construyo actualmente, aunque algunos de los modelos podrían clasificarse como raros y no aparecen con tanta frecuencia en mi cronograma de compilación.

Acústicas *flat tops*: tres modelos: un estilo L-OO, un estilo DOBLE O y un estilo OM.

Acousticas HOLLOW NECK HAWAIIANS y eléctricas *lap steels*.

Guitarras eléctricas de seis y doce cuerdas.

Un nuevo modelo llamado SERIE CUPCAKE, son eléctricas de pequeña escala y de tamaño portátil. Guitarras de resonancia de cuerpo de madera con cuello redondo y cuadrado.

Una archtop acústica de 16' llamada ELLE-5, modelada según los icónicos años 20 de GIBSON y 30's L-5. Mandolinas eléctricas, mandolas, mandocellos y mandolinas de octava, todas basadas en mi diseño de guitarra eléctrica.

Bajos eléctricos de mediana escala.

Guitarras eléctricas barítono.

DÓNDE

Actualmente tengo dos distribuidores estadounidenses, CR GUITARS en Rhinebeck New York y THE MUSIC EMPORIUM en Boston en la zona de Ma. Ambos son distribuidores muy bien informados.

También vendo directamente a través de mi sitio web. La forma más fácil de comenzar el proceso es con un correo electrónico o una llamada telefónica. A menudo, un músico que compra desde mis representantes requiere una comunicación directa conmigo, y en ese caso siempre estoy atento a contestar sobre la marcha, siendo una experiencia más personal.

ENDORSEES

Mis clientes cubren toda la gama, jóvenes y mayores, desde profesionales hasta coleccionistas.

OTROS

Me he inspirado en muchos constructores y fabricantes de guitarra a lo largo de los años.

Lo mejor de mi lista sería CF MARTIN & CO. He sido propietario y he trabajado en muchos Martins en los últimos 30 años. Su calidad consistente y su sonido es difícil de mantener dentro de los límites de una compañía de producción en serie, especialmente durante los más de 175 años que han estado en el negocio. Es bastante notable.

La otra compañía de producción y los lanzamientos fuera de esa compañía serían nacionales.

Durante mucho tiempo he sido un gran admirador de las *lap Steel* nacionales.

Todavía tengo una DUOLIAN de 1931 que compré hace más de 25 años, es una guitarra con gran sonido. En los años 30 fueron una de las compañías más innovadoras en todo el mundo, y engendraron a DOBRO y RICKENBACKER, e influyeron en muchos otros antes de la Segunda Guerra Mundial.

A escala individual, incluiría a JOHN D'ANGELICO y los instrumentos de LARSON BROTHERS.

Para mí, el luthier más inspirador que trabaja actualmente es KEN PARKER. Ken es de una clase única. Sus guitarras, tanto la PARKER FLY como su serie archtop actual, son de un diseño de guitarra moderno muy actual.

El tener como desafío tomar un diseño tradicional, como lo hizo con la guitarra *archtop*, y transformar ese concepto en algo único y moderno dentro de la tradición de *archtop* labrado es de un gran valor. Él ha logrado construir sobre la esencia del instrumento tallado sin depender de ninguno de los detalles tradicionales, a veces superfluos. Su diseño de guitarra será tan importante y relevante en los próximos años como lo es hoy.

> "Las guitarras son herramientas de oficio para los músicos profesionales, y la fiabilidad es una ventaja.

WEBSITE

No te pierdas ningún número

SUSCRÍBETE

Recibirás toda la información puntualmente, consejos, reportajes,
información relevante, ofertas, etc.

GUITAR FAIR
magazine
All about the World of Guitar

WEBSITE

SUBSCRÍBETE EN WWW.GUITARFAIR.NET

Guitar Fair magazine

All about the World of Guitar